

简述键盘乐器创作体裁在巴洛克、古典、浪漫乐派三个不同音乐史阶段中的发展情况

王叶胤

(厦门大学艺术学院音乐系 福建·厦门 361005)

摘 要 音乐的体裁这个概念包涵了相对的风格、曲式、表演形式、甚至包括演出场合。当我们倾听某种体裁的音乐时,我们关注音色变化,音乐如何发展及其长短。本文主要探究键盘乐器创作体裁在巴洛克、古典、浪漫乐派三个不同音乐史阶段的发展情况,从三个历史时期的文化背景特点,乐器发展情况为出发点阐述音乐体裁的发展概况。

关键词 室内乐奏鸣曲 古典奏鸣曲 特性曲

一、巴洛克时期

在巴洛克时期,纯器乐音乐开始受到人们的关注,作曲家根据不同乐器的演奏特点,发展器乐音乐特有的语汇。17世纪器乐音乐的重要性已经超过声乐。这个时期的键盘乐器主要有管风琴、古钢琴。管风琴于7世纪引进教堂,为教堂礼拜服务;而古钢琴主要是指两种乐器:拨弦古钢琴(harpsichord,又译哈普西科德、大键琴、羽管键琴)和击弦古钢琴(clavichord)。大键琴从1500到1800,三个世纪以来一直倍受欢迎。20世纪所发现的巴洛克音乐中有二分之一是为大键琴所创作的。拨弦古钢琴外形为翼状,与现代三角钢琴相似,有的有两层键盘,每个键操纵一副机械装置带动羽毛管制成的拨子,拨动琴弦发声。其缺点是不能做出音色和力度的变化,一般作为演奏数字低音的乐器;击弦古钢琴外形为长方形,体积小,每个键操纵一个楔槌敲击琴弦发声。它的音量较小,一般作为个人练习的乐器。古钢琴纤细优雅的音色使它成为演奏小规模宫廷室内乐的好乐器,最终在库普兰和拉摩手中发展为独奏乐器。这时期的作曲家例如维瓦尔第(1678-1741)和J.S.巴赫(1685-1750)他们自己本身也是优秀的乐器演奏家,他们对器乐音乐的追求促成新的曲式、体裁例如奏鸣曲、协奏曲的发展。

“巴洛克”源于葡萄牙文,指一种不规则形状的珍珠,本意是不合规则,在当时明显具贬意。巴洛克作为一个君主专制的时代,一个理性开创的时代,诞生的各类作品风格迥异。魁伟而庄严是巴洛克艺术、建筑的显著特点。

巴洛克时期键盘音乐及其体裁的最重要特点是其与巴洛克舞蹈的紧密联系。这一时期的奏鸣曲分为室内乐奏鸣曲和教堂奏鸣曲,室内乐奏鸣曲由一系列的舞曲乐章构成,为家庭娱乐所使用。一组典型的室内乐奏鸣曲一般由阿勒曼德舞、库郎特舞曲、萨拉班舞、吉格舞构成:

1. 阿勒曼德舞:原为德国民间舞,17和18世纪发展成为法国宫廷舞曲。舞曲以短上拍开始,然后是所有声部都参加的八分音符或者十六分音符的绵绵不绝的进行。
2. 库郎特舞曲:来自法国,一般为古典组曲的第二乐章,在主题上与阿勒曼德有关联。
3. 萨拉班舞:一种缓慢而庄严的西班牙宫廷舞,一般为3/2或3/4的慢乐章,风格上较为主调化。
4. 吉格舞:十分古老的来自英国(爱尔兰)的舞曲,附点的

节奏特点,旋律跳动较大,有三连音的连续不断的活泼进行。

教堂奏鸣曲则为教堂宗教音乐服务,由不同速度的各乐章组成,各乐章仅有速度标记。

二、古典主义时期

1750-1825年为西方音乐的古典音乐时期。“classical”一词起源于拉丁文“classicus”,可理解为最高质量最精致的物品。这个时期的音乐十分优雅、高贵、纯净而平静,其音乐作品从形式到风格都达成永恒的美,因此人们称之为古典音乐(classical music)。古典音乐时期拥有海顿、莫扎特以及早期贝多芬创作的大量优秀作品,这些作品的风格具有很强一致性。他们和来自米兰、巴黎、伦敦等其他地方的古典音乐作曲家所追求的完美的声音标准,着重感性和理性的平衡,强调十分清晰、有秩序、平衡性的创作形式。

在古典主义时期,主要的音乐体裁有以下5种:交响乐,弦乐四重奏,奏鸣曲,协奏曲以及歌剧。其中奏鸣曲和协奏曲同歌剧一样在巴洛克时期边存在但在古典主义时期,由海顿、莫扎特以及他们的同时代人发展几乎革新为一种新的体裁。而交响乐和弦乐四重奏则是纯粹在古典主义时期发展起来的音乐体裁。

奏鸣曲是古典主义时期盛行的室内乐体裁,奏鸣曲不再是巴洛克时期由四、五个舞曲乐章组成的套曲,古典主义时期的奏鸣曲一般为三个乐章(快-慢-快)。各个乐章使用当时古典主义时期的作曲家所喜爱的例如:奏鸣曲式、回旋曲、主题变奏曲、三部曲式。奏鸣曲成为这一时期大家所青睐的音乐体裁,在出版投资者的支持下,从十八世纪末以来奏鸣曲这一音乐体裁比其他任何一种音乐形式的出版量都多。对奏鸣曲的热爱与人们对钢琴的热爱有着千丝万缕的关系,以至于人们谈到奏鸣曲时所指即为钢琴奏鸣曲,而其他乐器的奏鸣曲都有其其他的称呼如“小提琴奏鸣曲”“大提琴奏鸣曲”。我们平常所说的奏鸣曲一般都为三个乐章的钢琴奏鸣曲。那么是哪些音乐家掀起这股钢琴热潮的呢?当时的业余音乐家,大部分为女性,在她们舒适的家中为社交礼仪经常演奏钢琴。在莫扎特时期,当时的法国社交以男性为支配地位,能够很好的演奏钢琴是优雅文化的青年女性的必需。同时教授这些小姐就需要钢琴教师,海顿、莫扎特、贝多芬在早年都曾从事这种工作,他们为学生创作的许多奏鸣曲不是用来在音乐厅表演而是为了提高学生的技巧能力而作,以使她们能够在家里很

好的应付娱乐表演。甚至连贝多芬的十分辉煌的 32 首钢琴奏鸣曲在他在世也没有在维也纳公演过一次。

在古典主义时期发展起来的独奏协奏曲,主要为钢琴而作,有时候也为小提琴、大提琴或者管乐器创作。其中,独奏者在协奏曲中所扮演的角色就像是天空中最耀眼的星星,与整个协奏乐队抗衡。追溯到巴洛克时期传统的大协奏曲则是管弦乐队与独奏(唱)群的对抗。而独奏协奏曲为表演者展示高难度技巧提供了平台。独奏协奏曲的发展始于巴赫的两位儿子的创作,他们一个住在柏林,一个在伦敦。在柏林的巴赫(Carl Philip Emanuel Bach 1714-1788)作为一名宫廷键盘演奏者服务于普鲁士腓特烈大帝(1712-1788),菲特烈大帝白天训练他的军队晚上演奏协奏曲。在伦敦的巴赫(Johann Christian Bach 1735-1782)在 1760 年到 1770 年间在伦敦和巴黎举办了一系列公开的钢琴协奏曲音乐会。但真正把钢琴协奏曲从曲式和风格上进行规范化的是伟大的沃尔夫冈·阿玛迪乌斯·莫扎特。莫扎特创作了 23 部钢琴协奏曲,比任何一位作曲家都多。特别是在 1781 年他来到维也纳成为独自的自由音乐家后,创作了大量的钢琴协奏曲是他维持生计的方式之一。

三、浪漫主义时期

古典主义时期着重理性与感性的平衡,而浪漫主义时期的音乐则追求感性的发展与个性的张扬。浪漫主义时期对人类前途的关注、对祖国命运的担忧,与个人的体验和个性的表达统一在一起。在以此为方向的浪漫主义音乐对肖邦的影响主要体现在:一、对个性的刻意追求所形成的气质上的、曲式上的、和声上的变革;二是浪漫主义在对个人的处境与民族的处境相关的感悟中开始了对民族风格的关注。钢琴诗人肖邦的民族情感体现在他所有的体裁当中:鲜明民间舞蹈风格的玛祖卡,战场上英雄的赞美诗——波洛涅兹舞曲,充分发挥钢琴叙事性能的叙事曲,优美的夜曲……。欧洲大革命背景下,直接地,这个时期的音乐创作充满爱国主义热情,民族乐派的诞生,各国的民间舞蹈、军乐、革命歌曲等成为新的创作源泉,音乐中的民族色彩通过各种民间因素来体现,例如民歌的曲调,民间舞蹈的节奏,民族乐器的声音特点等。19 世纪音乐的另一个显著特点是其与文学、诗歌,十分紧密地联系在一起,作曲家把从文学作品中引起的感触,灵感带入音乐创作,用纯音乐传递饱满情感感动听众。柏辽兹、舒曼、李斯特和瓦格纳既是诗人又是音乐家。

大约 1790 年以后,钢琴制造家技术革新双重推动下,钢琴具有莫扎特时代无法想象的强劲和表现力宽广的键盘乐器。其中最主要的革新是由塞巴斯琴·埃拉尔(Sebastien Erard)发明的双擒纵结构(double escapement)。这种结构在音槌打击琴弦之后立即将音槌推回原位,从而使钢琴家发展了颤音等绚丽的钢琴技巧。钢琴在 1830 年已有了革命性的发展,音乐也进入了充满炫技的浪漫时期,由于出现了性能更佳的钢琴,肖邦与李斯特的音乐具体而微妙地表现了浪漫时期的精华。

浪漫主义时期为钢琴这件键盘乐器创作了大量的作品,有专业音乐会作品亦发展通俗作品。19 世纪钢琴是各个家庭中最受欢迎的乐器。钢琴音乐在当时具有重要的地位。许多作曲家本身同时也是钢琴演奏家,通过自身演奏把其作品介绍给听众,肖邦、李斯特、贝多芬正是这样。浪漫主义时期,钢琴音乐的发展体现在两个不同的方面:一方面作曲家不断挖掘钢琴这件乐器的力量与辉煌,发展钢琴演奏技巧;另一方面,作曲家发展钢琴音乐细腻、敏感、丰富的色彩效果,这两个方面并不相互排斥,但各自发挥到及至。例如,李斯特创作的钢琴音乐以其辉煌的技巧和力量带来的音响取悦听众,而

肖邦在另一方面,通常创作优美、动人的钢琴音乐吸引听众。

19 世纪的作曲家创作了许多自由、简短的新体裁被我们成为特性曲,例如叙事曲、练习曲、前奏曲、幻想曲、夜曲、摇篮曲、即兴曲、谐谑曲等。其中叙事曲和摇篮曲是诗歌般的音乐作品,叙事曲篇幅较长亦较复杂,可追溯到中世纪的叙事歌,是富于叙事性、戏剧性的钢琴独奏曲。练习曲是为发展提高乐器演奏技巧而出现的,特别流行于钢琴作品,在肖邦、李斯特以及其他许多作曲家手中,练习曲亦被创作作为辉煌的音乐会练习曲,前奏曲是钢琴音乐小品。即兴曲则正如名字所译传递自发性的灵感。幻想曲是自由而充满幻想的作品,肖邦的谐谑曲比贝多芬的谐谑曲在篇幅上更长也更复杂,而谐谑曲特有的三拍子和快速则被保留。夜曲这一钢琴音乐体裁于 1812 年由爱尔兰作曲家费尔德首创,当时夜曲为旋律表情丰富、短小、有梦幻情感略带哀愁感的钢琴曲。但这种乐曲因停留在上流社会肤浅的层次中而缺少深刻的内涵,旋律有些形式化、和声规矩而缺少表现力。肖邦赋予夜曲的内涵,与费尔德作品中所体现的 19 世纪上层社会中的沙龙气质、贵族客厅中弥漫的娱乐性是不一样的。肖邦升华了夜曲的内容从而产生夜曲风格的变化。旋律的写作上,肖邦巧妙的融合了波兰民间音乐的因素,他赋予夜曲其生活中的各种情感特别是个人对祖国、对民族的忧虑。

另一形式的特性曲则是吸收民间舞蹈因素创作的玛祖卡、波洛涅兹舞和圆舞曲。浪漫主义时期作曲家在这方面的创作也巴洛克作曲家巴赫把巴洛克舞曲融进他的键盘组曲异曲同工,只是浪漫主义时期的作曲家使用各种不同的舞曲,不同的创作手法而有别与巴洛克、古典主义时期的作曲家。他们发展各种舞曲为独立的钢琴作品而不在是组曲。肖邦的玛祖卡创作不仅直接借用民间舞蹈的节奏重音特点,更多的则是以民族调式思维为核心,把民族情感融入到乐曲的旋律、和声、调式、曲式中去。玛祖卡舞曲以专业的创作技法,使这一民间乐曲成为具有鲜明民族风格的精品,同时肖邦的玛祖卡已不单纯是跳舞的音乐,他在这来自民间的乐曲中注入了新的内容,对祖国、对故乡的热爱、以及忧虑、怀念、期待等种种感情都得到了感人至深的表现,这是肖邦的心路历程,也是人类音乐的宝贵财富。

与此同时李斯特本身作为钢琴演奏家,早期创作了许多炫技性的钢琴作品,19 世纪的听众亦十分喜爱这眼花缭乱的,炫耀的音乐表演。李斯特十分崇拜小提琴家帕格尼尼那辉煌的技巧,并把帕格尼尼的六首小提琴作品改编为钢琴作品,命名为《帕格尼尼练习曲》。

本文结合巴洛克、古典、浪漫乐派三个不同音乐史阶段的文化背景,以钢琴为主体阐述了键盘乐器创作体裁的发展概况。巴洛克组曲、古典奏鸣曲、浪漫乐派的特性曲,分别展示了三个不同音乐史阶段的音乐风格特点。虽然键盘乐器音乐本身魅力无穷但她只是古典音乐海洋中的一部分,我们应以此为基础学习、欣赏整个海洋。

参考文献:

- [1]唐纳德·杰·格劳特·克劳德·帕利斯卡.西方音乐史.北京:人民音乐出版社,2001 年 4 月.
- [2]耶胡迪·梅纽因,柯蒂斯·W·戴维斯.人类的音乐.北京:人民音乐出版社,2003 年 4 月.
- [3]恩里科·福比尼.西方音乐美学史.长沙:湖南文艺出版社,2006 年 2 月.
- [4]钱仁康.肖邦的叙事曲.北京:人民音乐出版社,1986 年 3 月.
- [5]索洛甫磋.肖邦的创作.北京:人民音乐出版社,1960 年 2 月.